

3.8. CERÁMICA EXPANDIDA

PEDAGOGÍAS EXPERIMENTALES EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Graciela Olio, Claudia Toro, Anabel González Alonso

Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón. Universidad Nacional de las Artes (UNA)

Resumen

En el presente trabajo intentamos crear un espacio de difusión de nuestra propuesta de cátedra, que se enmarca en el concepto *Cerámica Expandida*, el cual está basado en métodos experimentales, para abordar los diversos modos de la enseñanza - aprendizaje de la cerámica. Nuestro objeto de estudio se basa en la práctica docente en Taller Cerámico II, III y IV, asignatura de carácter práctico del área instrumental en la carrera Licenciatura y Profesorado en Artes Visuales, orientación Artes del Fuego. Dicha carrera se dicta dentro del Departamento de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón” de la UNA, Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires, Argentina.

Con un perfil experimental, nuestra propuesta se instala en un eje relacionado con la materialidad, explorando la materia y los materiales cerámicos. De este modo se aleja de una estructura pedagógica anclada en la enseñanza técnica que implica el acercamiento al oficio. En primera instancia, se trabaja dentro de un bloque de trabajos prácticos de carácter efímero, con barro crudo y su relación con el cuerpo, los objetos y el espacio. Estos ensayos efímeros también proponen la experimentación con materiales cerámico como yeso, cemento y vidrio. En una segunda instancia, y a partir de las experiencias anteriores se propone un bloque instrumental donde descubrir el proceso cerámico, experimentando la relación de la materia y la temperatura. Estos procesos creativos, exploratorios y experimentales que se realizan durante la cursada de la asignatura, posibilitan obtener experiencias formativas e integrales, situadas en el campo de la cerámica contemporánea.

Palabras clave

Cerámica expandida; experimentación; enseñanza; aprendizaje

Cerámica Expandida

El concepto que rige nuestra propuesta se puede resumir en la expresión Cerámica Expandida. Dicha frase tiene su antecedente pedagógico en el término Educación

Expandida¹ que Rubén Díaz describe en la publicación ZEMOS98. También consideramos como un antecedente fundamental la reflexión de Rosalind Krauss sobre la escultura en su ensayo “La escultura en el campo expandido”.² En palabras de Krauss “las categorías como la escultura y la pintura han sido amasadas, extendidas y retorcidas en una demostración extraordinaria de elasticidad, una exhibición de la manera en que un término cultural puede extenderse para incluir casi cualquier cosa.”³

Desde el enfoque material, lo matérico, desde la materialidad, expandimos el concepto cerámico, no sólo a la arcilla cruda y cocida, sino a otros materiales cerámicos como el yeso, el cemento y el vidrio. Estos materiales en algún momento de su producción, han sido modificados física y químicamente por la temperatura (más de 700°C). Por lo tanto, son considerados materiales cerámicos.

Desde el enfoque disciplinar, consideramos que la cerámica como disciplina cerrada y autónoma, ha perdido vigencia. Una de sus bases estructurales es etimológica dado que la palabra cerámica deriva del griego *keramikos* o *keramos* (*sustancia quemada*), término que proviene del sánscrito *crémos* (*quemar o cremar algo*).⁴ En este sentido la cerámica es barro cocido. Entonces desde esta perspectiva, la tierra, el barro, la arcilla en sí misma no es un material cerámico ya que no pasó por el fuego, fuente de transformación de los materiales, que los provee de calidad y cualidad cerámica (vitrificación, sonoridad, dureza, perdurabilidad).

Pero esta categoría, *lo cerámico*, puede llegar a ser infinitamente maleable, como el barro mismo. Este puede estar crudo, cocido o semi-crudo o semi-cocido. No importa ya el estado de la materia cuando hablamos de producciones o prácticas artísticas. Expandir, extender, exceder, funcionan como operaciones superadoras de un límite, como caminos de salida de un sistema cerrado. Experimentar con la elasticidad de las fronteras de la disciplina, nos habilita e instala en un lugar de cuestionamiento del sistema disciplinar de la cerámica. Romper con sus reglas, extenderlas, expandirlas, ampliarlas, forzarlas, es vital para la práctica artística contemporánea.

A su vez, es difícil no tratar de disciplinar lo indisciplinado, no obstante, no tratamos de incorporar este tipo de obras a la disciplina cerámica, sino que tratamos de abrir todo lo posible lo cerámico, hasta forzar y romper sus límites. Es aquí donde nos centramos para hablar del

¹ Educación expandida” simplemente es un término que puede aglutinar “prácticas, ideas o metodologías educativas que se encuentran fuera de lugar”. Díaz (2009, p. 42)

² “La educación expandida no es una metodología, pero sí comparte el espíritu del étimo de método: el sentido del camino, del proceso, del experimento; es un espacio y un tiempo para la educación desde la comunicación.” Díaz. (2009 p. 54)

³ http://www.zemos98.org/descargas/educacion_expandida-ZEMOS98.pdf.

⁴ Krauss (1979)

⁵ Krauss (1979, p. 60)

⁶ Mari (1998, p.34)

concepto de *Cerámica Expandida*. Si bien nos referenciamos en el sustantivo *Cerámica* y en el adjetivo *Expandida*, éste espacio nos ubica en un fuera de lugar, en una periferia o directamente en otro espacio de producción artística sin reglas y sin un orden estructural. Nos ubica-ubicamos en un campo expandido desde y hacia otra materialidad cerámica.

Pedagogías experimentales en la enseñanza universitaria.

No hay experiencia en nuestra universidad de una enseñanza de la cerámica, que se funde en las prácticas artísticas priorizando lo matérico y el lenguaje que ello confiera al ser desarrollado por cada estudiante.

Centrándonos particularmente en nuestra disciplina, la cerámica siempre se ha transmitido focalizando en las diversas técnicas constructivas y tratamientos de superficie. Se enseña en torno a contenidos formales e instrumentales, no llegando a resultados realmente significativos, siendo más una experiencia parcial del uso de un material blando, para desarrollar una forma a través de una técnica, que un aprovechamiento por parte de docentes y alumnos de un tiempo-espacio-aprendizaje único e irrepetible.

Dicho esto en relación a generar una práctica de conocimiento disciplinar, desde la esencia misma de ésta, su historia, su presente, el desarrollo en contexto, la individualidad, la subjetividad, la identidad como individuo y como grupo.

Por tanto, nuestra premisa inicial es el material que se aborda, la arcilla y los materiales cerámicos, el estudio y experimentación del contacto con este material como nos es dado. Continuamos con un orden que tiene una fuerte relación con quién interviene sobre este material-materiales. Qué es lo que se está produciendo, en qué entorno y para qué.

En este marco de acción, caben las siguientes preguntas: ¿Por qué lo experimental? ¿Es un modo de construir la misma práctica? Por ejemplo, estipulando un punto inicial (la materia) y los estados en que la materia se presenta, (sólido seco, sólido húmedo y líquido) los modos en que este material puede ser trabajado (intervenido), y las relaciones subjetivas que en este proceso del individuo en contexto, devienen en resultantes de algunas formas de cuestionar la transmisión o enseñanza de esta disciplina a lo largo de los años en la institución, de un modo rígido y sin aportes significativos.

Simplemente poniendo en relieve que un alumno pueda hacer/pensar/conocer partiendo de consignas básicas muy sencillas, que lo involucren en la experiencia misma con la arcilla, el barro, la materia y sus estados. El entorno, la materia y el cuerpo, la materia y la técnica, la materia y la forma, y así se llegue, a través de la observación como fruto de la investigación, a otros modos de concebir la materia, las técnicas y sus resultantes como un proceso de producción y proyección.

Cuando hablamos de *Cerámica Expandida*, lo conectamos con el término “Educación

Expandida”⁵ y también lo pensamos en relación a una cerámica extendida, ampliada, que ocupe otros lugares, que se expanda hacia otros espacios más abiertos y conectados con el contexto contemporáneo. Una cerámica liberada de las pautas pedagógicas históricas, que al menos en nuestro país, conformaron una práctica anacrónica, estereotipada y de circulación endógena por fuera de los circuitos del arte contemporáneo. Pensamos en expandir las fronteras de la cerámica como disciplina autónoma, fusionarla con otras disciplinas (interdisciplinas), con otros lenguajes (inter-lenguajes) y así producir saberes

basados en la investigación, experimentación, observación, proyectándose hacia producciones más reflexivas y críticas.

La *experimentación* como eje en los desarrollos procesuales también implica este mismo cuestionamiento a la disciplina cerrada, donde se propone solo aprender y practicar desde lo ya hecho, probado y comprobado como correcto y aceptado; además el concepto de *educación expandida*, aporta saberes significativos no sólo en el ámbito educativo, valorando que la educación puede suceder en cualquier lugar, o mejor dicho, en un fuera de lugar. En este marco, la relación de la producción con el contexto implica un cambio permanente. Este cambio o replanteo también nos alcanza a los docentes tanto en contenidos como en metodologías. Por tanto, acontecen en la cursada en función de los aportes que los mismos desarrollos van proponiendo y en consecuencia, producen una práctica pedagógica en constante movimiento.

Situándonos desde esta perspectiva, nuestra propuesta de aprendizaje puede ser entendida como vivencial, como práctica, experiencial. En palabras de Contreras y Pérez de Lara

Es experiencia precisamente porque irrumpe ante lo que era lo previsto, lo sabido; no puede estar sometida a control, ni ser producto de un plan. Por eso obliga a pensar, para ser acogida en su novedad, como lo que no encaja, o lo que necesita de un nuevo lenguaje, una nueva expresión, o un nuevo saber para dar cuenta de ella. Irrumpe también su significado, el sentido de lo vivido. La experiencia lo es en la medida en que reclama significados nuevos para lo vivido. Es experiencia porque nos mueve a la búsqueda de sentido para algo que no lo tenía, o para algo a lo que no se lo habíamos encontrado.⁶

Durante del desarrollo de la cursada se transita por diferentes propuestas que establecen como punto de partida el trabajo con la materia, el cuerpo y el espacio. El alumno es guiado a través de distintas instancias en la exploración de estos tres elementos, a partir de diferentes trabajos prácticos que lo ubican en una situación exploratoria en la que se borran las barreras disciplinares y los condicionamientos técnicos. De este modo se generan acciones donde la experiencia transitada se conecta con lo más primario. Por un lado la posibilidad lúdica de la

⁵ “La educación expandida no es una metodología, pero sí comparte el espíritu del étimo de método: el sentido del camino, del proceso, del experimento; es un espacio y un tiempo para la educación desde la comunicación.” http://www.zemos98.org/descargas/educacion_expandida-ZEMOS98.pdf. Rubén Díaz. pág 54. Última consulta: 15-05-2015.

⁶ Contreras y otro (2010 p. 25)

mano en el barro y por el otro la posibilidad de mayor despliegue espacial o perceptual.

Recorrido pedagógico

El recorrido pedagógico que proponemos se compone de tres momentos específicos, que se inscriben dentro del campo de lo experimental, en un intento por construir un espacio de acción y búsquedas alternativas donde se priorice el conocimiento de los materiales y la relación con ellos.

Incorporamos dentro de la cursada una guía de trabajos prácticos que se diagrama en forma de sistema de créditos. De manera que el estudiante sea quien define su recorrido pedagógico centrándose en sus intereses y motivaciones. De este modo, definiendo consignas específicas secuenciamos el trabajo de la cursada a partir de tres bloques. El primero se denomina Bloque Efímero, se trabaja en exploraciones con el barro crudo (en

pasta, barbotina, polvo, seco, etc.), cemento, yeso, vidrio, arena, y otros materiales cerámicos o no cerámicos, haciendo hincapié en la observación de las posibilidades que cada uno de los elementos nos proporciona como materialidad. En esta primera instancia se trabaja prescindiendo del proceso cerámico, con el fin de liberar al estudiante de la presión por realizar un objeto cerámico. Los ejercicios tienen carácter efímero y son de una sola clase. Se indaga la materia como sustancia maleable y se establecen relaciones de la materia con el cuerpo, tanto con el propio, como con el cuerpo del otro, con los objetos y con los espacios del taller. Toda esta instancia debe ser registrada por los alumnos de modo fotográfico o audiovisual, para evaluarla antes de pasar al bloque siguiente.

El segundo es el Bloque Instrumental, en este caso se trabaja el proceso cerámico como un camino de exploraciones, rescatando el concepto de proceso y valorizando lo emergente. Se desarrollan por un lado experimentaciones formales y constructivas que derivan en procesos manuales no tradicionales, y se abordan dispositivos constructivos como los moldes alternativos y la exploración sobre el torno alfarero. En esta instancia, se estimula la búsqueda de técnicas propias derivadas de la misma investigación con los materiales y sus morfologías. Por otro lado se desarrolla una experimentación con el cuerpo cerámico y con la superficie, en el que se proponen una serie de experimentaciones en torno a la relación materia - temperatura y las modificaciones que ésta produce sobre la materia. Entendiendo el proceso cerámico como algo a explorar y comprender a través de la investigación concreta con diversos componentes cerámicos que según la combinación y porcentaje puede transformarse en cuerpo o cubierta, en materia porosa o vítrea. Derrumbando así la idea de que existe un procedimiento establecido con determinados pasos a seguir.

De estos dos bloques iniciales deviene el Bloque Proyectual donde se produce un rescate de imagen a partir de las experimentaciones elegidas y desarrolladas. En esta instancia se producen cruces y transversalidades entre materialidad e imagen, teniendo en cuenta desarrollos matéricos, técnicos y producción expresiva. Reflexionando y generando concepto de esta consideración, rescatando los desarrollos materiales, formales y espaciales explorados

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

hasta el momento y las reflexiones en base a las consignas, desarrollos y registros de los mismos como marco del proceso, como proyecto.

Estos son los procesos que van atravesando los tres niveles en los que se divide la etapa instrumental de la carrera.

Estimulando el espíritu de investigación y experimentación como base fundamental de la ampliación de conocimientos y la visión crítica de la producción propia y ajena, se trabaja desde la reflexión y el análisis de las propuestas individuales, en discusiones y evaluaciones grupales.

Los recursos metodológicos utilizados en la cursada conforman un núcleo de imprescindible información audiovisual y textual. Damos clases teórico-prácticas en cada encuentro, armamos apuntes de cátedra que compartimos en un grupo en Facebook. Durante las clases realizamos proyecciones de imágenes fotográficas y videos, realizamos observación de imágenes en libros y revistas especializadas y armamos una amplia bibliografía específica y general que tratamos de digitalizar y subir a nuestro grupo de Facebook. Como complemento necesario, se pueden hacer visitas a talleres, exposiciones, jornadas, congresos, conferencias, seminarios y visitas de artistas a nuestra clase las que serán procesadas a través de un espacio de reflexión sobre las mismas.

Como metodología práctica de cada clase, se hará un breve desarrollo teórico sobre el tema del programa correspondiente, demostraciones prácticas si fuese necesario y sobre el final de la clase, se realizarán charlas y discusiones grupales en torno a los trabajos propuestos.

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

1.-Intervención en el espacio con barro crudo teñido. Taller Cerámico II. 2016. Alumna: Yael Alejandra Estévez. DAVPP-UNA.

2.- Intervención en el espacio con barro crudo. Bloque Efímero. 2016. Alumna: Julieta Oro. Taller Cerámico II. DAVPP-UNA.

Aportes y resultados

En relación a los aportes de la cátedra a la enseñanza de la cerámica artística universitaria, consideramos que abrimos un espacio nuevo en nuestro Departamento de Artes Visuales de la UNA. Un espacio-cátedra de experimentación y exploración de la arcilla y materiales cerámicos para luego concretar un proyecto cerámico o interdisciplinario. Este espacio no existía. Incorpora a la estructura curricular existente una nueva plataforma de conocimiento. La misma es “Expandida”, es libre, amplia y contemporánea. Pero a su vez es rigurosa en la construcción del saber, no es rígida, sino flexible, no es cerrada y estructurada, sino abierta y desestructurada.

Los resultados obtenidos son valiosos. Los alumnos acuden de todas las disciplinas-orientaciones a realizar una experiencia nueva con un material histórico como el barro. Descubren otras posibilidades de la materia. Incorporan a la arcilla como un material para sus futuras producciones artísticas. Piensan en el barro, los materiales cerámicos y la cerámica como nuevas materialidades y por tanto nuevas y potenciales prácticas artísticas contemporáneas.

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Es vital, pues, salirse de ese lugar de saber que naturaliza, neutraliza y normaliza, y aceptar que el que aprende es un sujeto lanzado a la aventura de pensar, decir, hacer y sentir de otro modo. Situarse en la apertura que nos coloca en la situación de tener que sostener el desasosiego que provoca ejercer el pensar como gesto que nos arroja fuera de aquello que

se nos ha vuelto familiar enfrentándonos a lo desconocido. Esta apertura nos sitúa frente al valor y sentido de la interpelación en el campo educativo.⁷

Como conclusión devenida de la experimentación como equipo de cátedra, caben preguntas y más preguntas, cuestionamientos y derivas que son causa y efecto del ser como una totalidad inseparable, del ser sublimado en toda producción, del ser humano artista. ¿Qué es entonces una producción procesual en una situación institucional particular, en un contexto y época específica, en un espacio - tiempo determinado? ¿Qué es sino una obra en sí misma, una obra de cruce permanente? Entonces siempre nuestro cuestionamiento, siempre nuestro *indisciplinamiento* es parte de la idea de que toda obra es resultante y / o es proceso. Que toda producción es indisociable de quien la produce, que toda producción es inherente al ser en su totalidad y no puede ser escindido en lenguajes particulares.

Es todo una pregunta... es todo una afirmación, una negación permanente. Es el silencio-lenguaje, es el vacío - volumen, es la materia - pensamiento y percepción.

---

⁷ Skliar y otro (2008)

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

3.- Detalle de Entrega final. Taller Cerámico II. 2016. Alumna: Diane Louise Marissal. DAVPP-UNA.

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

4.- Detalle de Entrega final. Taller Cerámico III. 2016. Alumna: Marilina Panaccio. DAVPP-UNA.

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

5.- Detalle de Entrega final. Taller Cerámico II. 2016. Alumno: Patricio Tamborena. DAVPP-UNA.

Bibliografía

Contreras, José. Pérez de Lara, Nuria.” Investigar la experiencia educativa”. Ed. Morata. Madrid, España. 2010.

Díaz Rubén, Ezponda Echeverría J. y otros. “Educación Expandida”.

Una publicación de Zemos98. 2009.

Disponible en:

http://www.zemos98.org/descargas/educacion_expandida-ZEMOS98.pdf

<http://publicaciones.zemos98.org/educacion-expandida-el-libro>.

Larrosa Jorge, J. Skliar C. “Experiencias de alteridad en educación”. Compilado 1ª edición. Homo Sapiens Ediciones. Rosario. 2009. 211 p.

Skliar Carlos, Téllez Magaldy. “Conmover la educación: Ensayos para una pedagogía de la diferencia”. 1ª ed. Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008. 256 p.

Mari, Eduardo A. “Los materiales cerámicos”. Ed. Alsina. Buenos Aires, Argentina. 1998.

Rosenbaum, Alfredo. “Lo que se oculta detrás de un nombre: cruce de lenguajes y apropiaciones disciplinares.” Ponencia presentada en el IV Simposio en Lenguajes Artísticos Combinados, Posgrado en Lenguajes Artísticos Combinados, Departamento de Artes Visuales, UNA, el 12 de noviembre de 2011. 10 p.

Rosalind Krauss. “La escultura en el campo expandido”. Artículo publicado en la Revista October N° 8 (1979), New York-USA.

Disponible en:

http://octubredesantiago.blogspot.com.ar/2010/03/la-escultura-en-el-campoexpandido_30.html.